

超级实战古典吉他名曲教程

DVD 示范版

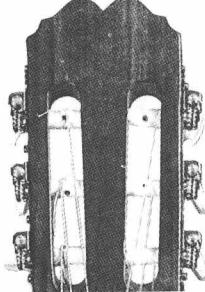
刘军 王迪平◎编著

特别附赠：DVD教学视盘

湖南文教出版社
HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

超级实战古典吉他 名曲教程

DVD 示范版

刘军 王迪平◎编著

湖南文艺出版社

HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

超级实战古典吉他名曲教程/刘军, 王迪平编著. —长沙:
湖南文艺出版社, 2011.2

ISBN 978-7-5404-4804-2

I. ①超… II. ①刘… ②王… III. ①六弦琴—奏法—教材
IV. ①J623.26

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第019022号

超级实战 古典吉他 名曲教程DVD版

编 著: 刘 军 王迪平

参与编写者: 许三求 卜文风 禹文艳 周银燕 齐赞美 唐联斌
吴 莎 吴国志 彭 灿 刘振华 成 剑 张剑韧

责任编辑: 刘人博

特约校对: 崔英超

封面设计: 进 子 吴学军 蒋武智

版式设计: 雅古设计

湖南文艺出版社出版、发行
(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

<http://www.hnwy.net>

湖南省新华书店经销

湖南凌华印务有限责任公司印刷

2011年3月第1版第1次印刷

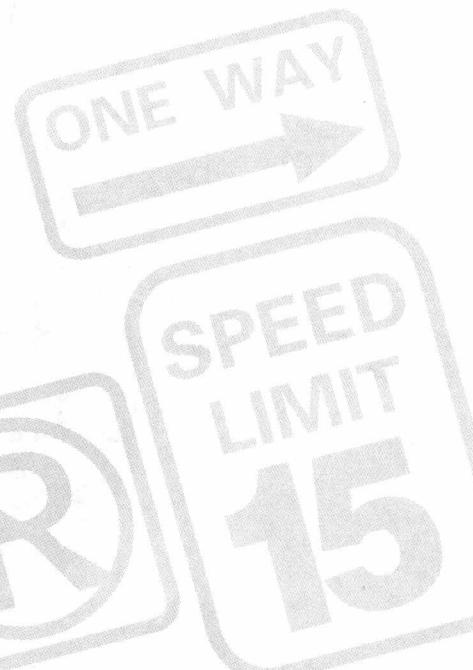
开本 = 880×1230mm 1/16

印张 = 15.5

书号 = ISBN 978-7-5404-4804-2

定价 = 32.00元 (附DVD)

若有质量问题,请直接与本社出版科联系调换。
联系电话: 0731-85983047

前 言

和流行歌曲高刷新率不同，古典吉他名曲历久弥新，每一首都是时间的沉淀，每一首都是空间的跨越，每一首都是经典和精华，每一首都凝聚着情感和智慧。

名曲如诗，每一首皆出自名家；名曲如画，每一首皆出自大师。在鉴赏品味学习之余，更深刻的意义在于锤炼和陶冶——音乐其实就是人类灵性的语言，发自人的灵魂，滋润人的心灵，虽无形无像，实则可闻可视；虽无实无体，却可触可摸，而心灵则是感触音乐的唯一器官。因为有了美，有了爱，人生才有了磨砺中的坚忍，黑暗中的盼望。音乐是心灵与情感的载体，需要用心去感受去演绎。

没有任何一部伟大的作品是为了让演奏者炫耀高明技术而创作的，表达音乐的完整离不开技巧，但单纯的技巧传达不出音乐的精神。有多少人迷恋技巧，追求技巧，把音乐追求的目的当成技巧，面对这些名曲，我们实在是需要回归。

以上是编者对名曲的一点浅显看法。在编写这一本书时，我们也着实是向着自己内心所望努力而奔，在兼顾技巧的同时，更专注于音乐本性；兼顾读者所需的同时，也更注重学习的价值。

为了让本书有更真实的使用价值，我们动员目前正在学习阶段的吉他学员参予到本书配套的DVD演奏视频中来，其用意更在于真实性和激励性，他们的演奏并非完美无瑕，但他们又确实是和你同处学习中的同路人，他们和你们一样，没有距离感，没有不可跨越的优势。他们能行，你更能行！

由于水平有限，加之时间仓促，难免有不足之处，还请读者朋友谅解并批评指正！

目 录

技术提高篇

一、古典吉他各部位名称图示.....	(002)
二、演奏姿势.....	(003)
三、吉他调弦法.....	(004)
四、速度记号.....	(004)
五、力度记号.....	(005)
六、表情术语.....	(006)
七、常用变音记号.....	(006)
八、乐谱中的左、右手记号.....	(007)
九、反复记号.....	(007)
十、怎样识六线谱.....	(007)
十一、音名与唱名.....	(009)
十二、五线谱知识.....	(010)
十三、音 程.....	(012)
十四、和 弦.....	(013)
十五、调 式.....	(015)
十六、各种演奏技巧说明.....	(017)
十七、吉他音乐家生平简介.....	(023)

实战应用篇

1. Andante 行板.....	(033)
2. Pray of Girl 少女的祈祷.....	(034)
3. Moonlight Sonata 月光奏鸣曲.....	(036)
● 4. Romance De Amour 爱的罗曼史.....	(038)
● 5. Moon Light 月光.....	(040)
● 6. Raindrops 雨滴.....	(042)
7. Tear 泪.....	(046)
8. Fur Elise 献给爱丽丝.....	(048)
9. Un Dia de Noviembre 十一月的某一天.....	(053)
10. Sonata 小奏鸣曲.....	(056)
● 11. Kleine Romanze 小罗曼史.....	(059)
● 12. Dream Wedding 梦中的婚礼.....	(062)
13. Capricho Arabe(Serenata) 阿拉伯风格随想曲.....	(065)
● 14. Valse Andantino 小行板圆舞曲.....	(070)
● 15. Cavatina 卡伐蒂娜.....	(072)
● 16. Canon 卡农.....	(075)
17. El Testamento Anelia 阿美利亚的遗言.....	(078)
18. La Catedral 大圣堂.....	(080)
19. Caprice 幻想曲.....	(086)
20. Romance 浪漫曲.....	(088)
21. Wild Rose 野玫瑰.....	(089)
● 22. Floride Barcarolle 佛罗里达船歌.....	(090)
● 23. Prelude in C Major C大调前奏曲 (圣母颂)	(093)
● 24. Recuerdos De La Alhambra 阿尔罕布拉宫的回忆.....	(096)
25. Polka 波尔卡.....	(102)
26. Bianco Fiore 白色的花.....	(104)
27. Branle Gay 布朗盖伊舞曲.....	(105)
28. Sonata in A A调奏鸣曲.....	(106)
29. Branle 布朗舞曲.....	(107)
30. Song of the Volga Boatman 伏尔加船夫之歌.....	(108)
31. Rejero 鲁赫卢舞曲.....	(109)
32. Largo 广板.....	(110)
33. Bouree 布雷舞曲.....	(111)

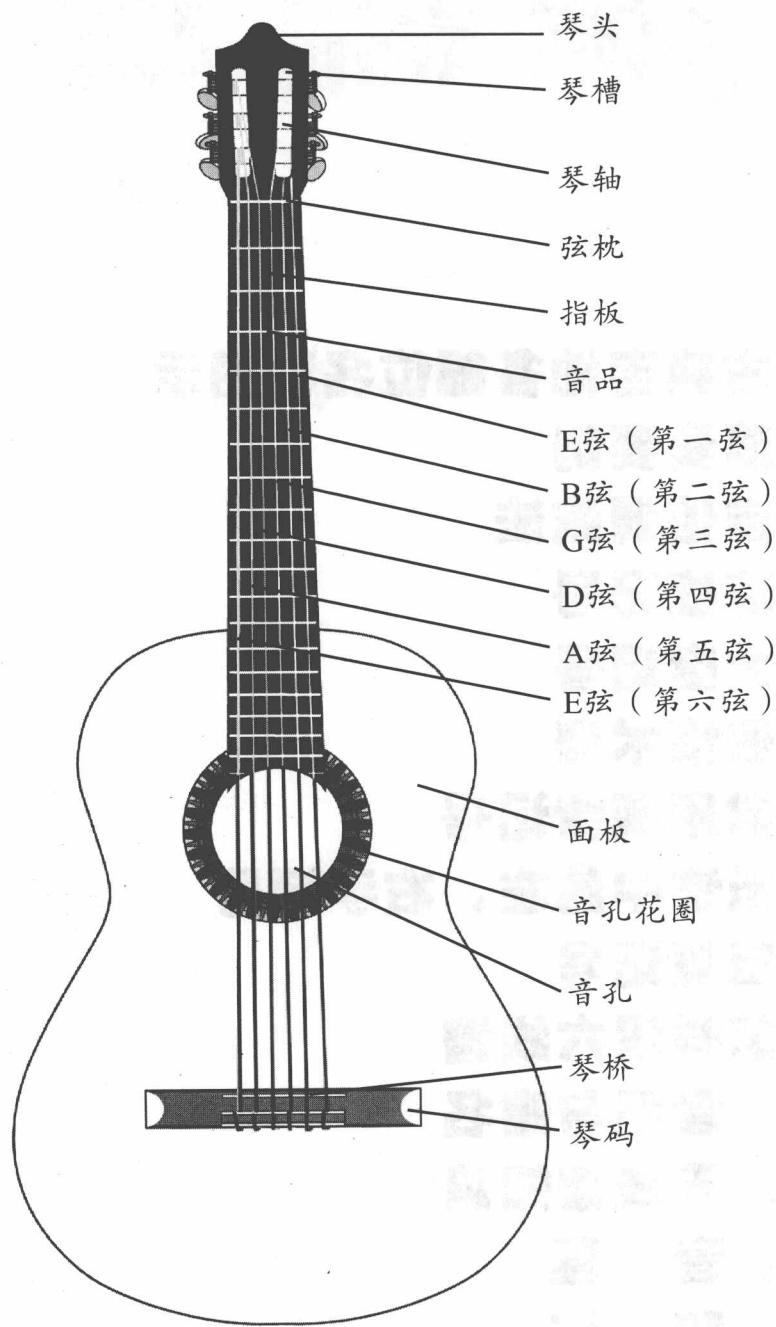

34. Feste Lariane 拉利亚的祭典	(112)
35. Landler 兰德勒舞曲	(118)
● 36. Gavope 嘉洛甫舞曲	(120)
● 37. Green Sleeves 绿袖子	(122)
● 38. Suite No.1 for Lute 琉特琴组曲1号	(125)
● 39. Bee Bird 蜂鸟	(128)
40. Gavotte 加伏特舞曲	(133)
41. Volte 沃尔塔舞曲	(134)
● 42. Lullaby 摆篮曲	(135)
43. Taberna 小酒馆	(136)
44. Capriccio 随想曲	(138)
45. Sarabemde 萨拉班德舞曲	(140)
● 46. Mazurkā 玛祖卡舞曲	(142)
47. Nonesuch 无与伦比	(144)
48. Mrs. Winter's Jump 温特女士的跳跃	(145)
49. El Sueno De La Muneca 童年的梦	(146)
● 50. Sky City 天空之城	(149)
● 51. Las Abejas 蜜蜂	(152)
52. Adelita 阿狄利达	(155)
● 53. Your Smile 你的微笑	(156)
● 54. Study No.3 For Carcassi 卡尔卡西练习曲第三首	(158)
55. Romanesca 罗姆内斯卡舞曲	(162)
56. Minuet in G G调小步舞曲	(165)
57. Asturias Leyenda 阿斯图利亚斯的传说	(166)
58. Espanoleto 西班牙舞曲	(175)
59. Le Rossignol 夜莺之歌（二重奏）	(176)
60. Packington's Pound 帕金顿的英镑	(178)
61. Tarleton's Resurrection 特莱顿的复苏	(180)
● 62. El Ultimo Tremolo 消失的颤音	(182)
● 63. 樱花主题变奏曲	(190)
● 64. Sueno en la Floresta 梦中的森林	(196)
● 65. Contemplacion 沉思	(208)
66. Gran Jota 大霍塔舞曲	(222)

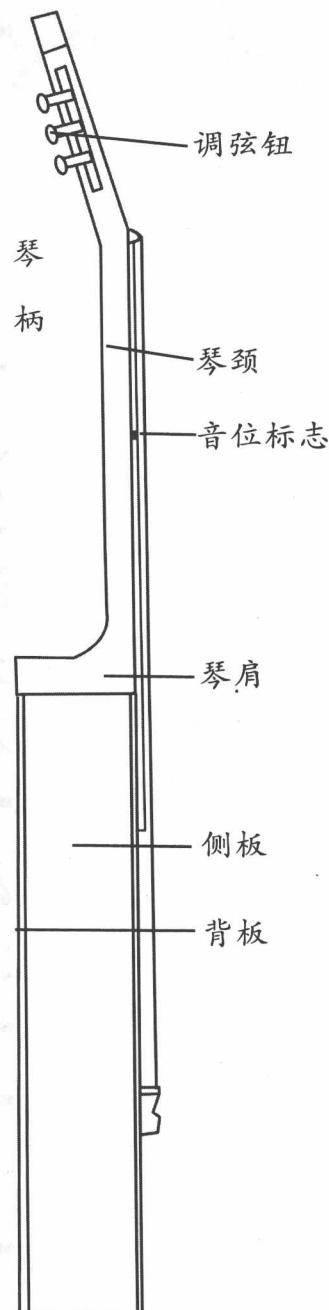
技术提高篇

- 一、古典吉他各部位名称图示
- 二、演奏姿势
- 三、吉他调弦法
- 四、速度记号
- 五、力度记号
- 六、表情术语
- 七、常用变音记号
- 八、乐谱中的左、右手记号
- 九、反复记号
- 十、怎样识六线谱
- 十一、音名与唱名
- 十二、五线谱知识
- 十三、音 程
- 十四、和 弦
- 十五、调 式
- 十六、各种演奏技巧说明
- 十七、吉他音乐家生平简介

一、古典吉他各部位名称图示

正面图

侧面图

二、演奏姿势

吉他演奏者一定要有正确的演奏姿势和良好的演奏习惯。姿势的好坏直接影响观众对演奏者的第一印象，不良的姿势还会阻碍演奏者水平的提高。编者认为，演奏者应自然、大方、自信。演奏时要昂首挺胸，眼睛直视观众，只用余光注意吉他，切忌埋头苦“弹”，否则观众会觉得演奏者与自己有隔阂。不良的姿势也会影响演奏的技巧和音色，给人留下不正规的印象。

吉他基本姿势分为平坐式和跷脚式，演奏者在练琴时应尽量采用平坐式，而跷脚式只是在演出时一时找不到合适的垫脚物件而采用的替代方法。

平坐式要领

坐正，两脚分开，左脚放在高约20cm的垫物上，将琴体凹部稳靠在左腿上，右腿抵住琴体底部，右手肘部轻压在琴体侧板最凸处（如图）。

跷脚式要领

右腿跷放在左腿上，琴身放置方式同平坐式（如图）。

平坐式

跷脚式

左手动作要领

大拇指的指头靠在琴颈内侧的中央稍偏上处，按弦各指尽量与音品平行，末关节应立起来，指尖正中按弦，按在靠近音品的上方，手掌弯曲成弧状，其他部位尽量不要碰琴颈。

右手动作要领

肘部应靠在琴体侧板最凸处，手掌放在音孔区的上方，各指关节放松呈自然弯曲状，指关节用力内弯，指甲和指尖同时触弦发音，拇指不弹弦时最好不靠在弦上。右手有钩弦奏法、靠弦奏法等多种演奏方式，音色也会随角度、力度和演奏位置等的变化而变化。

三、吉他调弦法

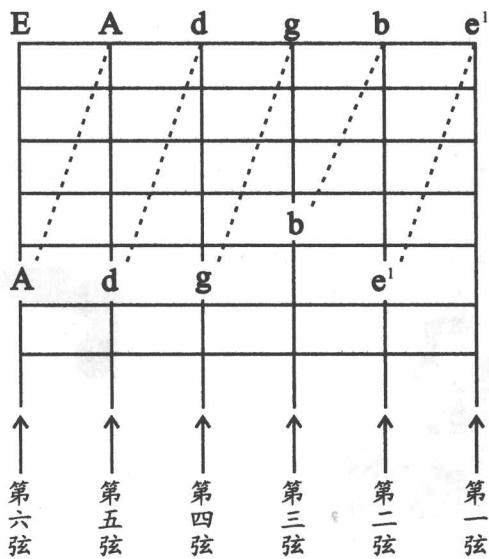
吉他的调弦乐制采用十二平均律（即1——i由十二个半音构成）。西班牙吉他的最低音相当于钢琴上大字组E音，最高音相当于小字组的c³音（以二十个音品格计算）。由于吉他演奏正规用的五线谱是用高音谱表，而吉他的最低音为E，如果仍按一般记谱法则，应记在低音谱表上的下加一线了。低音谱表的下加一线也就是高音谱表上的下加七线，这样以来在高音谱表上记吉他谱就需要七条下加线了。为了避免过多地加线，我们把所有的音都提高一个八度来记谱，因此，吉他弹出的每一个音，实际上比琴谱记录的音低了一个八度。

调弦以听同度音的方法最为方便。我们用钢琴、口琴等定音乐器先把某一弦定准。假定已将第一弦定准为E，那么第二弦第五格音也是E（即是第一弦空弦音的同度音），弹响第二弦第五音品音，与第一弦的空弦音比较，若调到听觉效果相同，就说明第二弦调准了。如果你难以确定某弦到底调准了没有，可用共振原理来检查。共振检验方法：按住被调的弦，弹响被调弦，观察已调准的弦，如果已调弦有明显的振动，则被调弦的音与已调准的弦的音是相同的，即表示被调的弦已调准了，反之则没调准。

同样的道理，我们将第三弦的第四格音与第二弦空弦音相比较，第四弦第五格音与第三弦空弦音相比较，第五弦第五格音与第四弦空弦音比较，第六弦第五格音与第五弦空弦音比较，边调边听，若每次相比的音相同，就算调准了（见同音位置图）。

彻底掌握调弦需要一个较长的过程，必须耐心去试调，多次反复，直到把弦调准了为止。

同音位置图

四、速度记号

音乐进行的快慢用速度来表示。用来标明乐曲进行快慢的记号称为速度记号。

音乐的速度对于表现乐曲的情绪、塑造音乐形象很有意义。例如激动、欢快的情绪通常用较快的速度来表现；中速则侧重于表现抒情及田园般的风格；颂歌、挽歌、葬礼曲等多用较慢的速度来表现。由此可见，乐曲速度把握得恰当与否，对作品情绪的表达以及形象的呈现至关重要。

1. 音乐速度记号

	中 文	意大利文	每分钟拍数
慢速	庄 板	Grave	♩ = 40 ~ 42
	广 板	Largo	♩ = 44 ~ 46
	慢 板	Lento	♩ = 50 ~ 54
	柔 板	Adagio	♩ = 56 ~ 58
	小 广 板	Larghetto	♩ = 58 ~ 63
中速	行 板	Andante	♩ = 66 ~ 69
	小 行 板	Andantion	♩ = 72 ~ 80
	中 板	Moderato	♩ = 88 ~ 96
	小 快 板	Allegretto	♩ = 104 ~ 108
快速	快 板	Allegro	♩ = 112 ~ 132
	快 而 有 生 气	Vivace	♩ = 138 ~ 152
	急 速	Presto	♩ = 160 ~ 184
	更 急 速	Prestissimo	♩ = 184 ~ 208

2. 变化速度记号

中 文	意大利文缩写
渐 慢	rit. 或 riten. 或 rall.
渐 快	Accel.
渐慢渐强	Allarg.
渐慢渐弱	Smorz.
渐快而强	String.
回复原来速度	a tem. 或 a temp.

说明：固定速度记号中的♩=120表示以四分音符为一拍，每分钟有120拍。

五、力度记号

音乐中音的强弱用力度来表示。音乐的力度与音乐中其他要素一样，是塑造音乐形象和表达音乐内容的重要手段。用来标记力度强弱的记号称为力度记号。

中 文	意大利文缩写	中 文	意大利文缩写
最 弱	ppp	最 强	fff
很 弱	pp	突 强	sf
弱	p	渐 强	cresc. 或 ═
稍 弱	mp	渐 弱	Dim. 或 decres. 或 ═
稍 强	mf	强 后 即 弱	fp
强	f	个 别 强 音	>
很 强	ff		

六、表情术语

中 文	意大利文	中 文	意大利文
自如地	abbandono	欢庆地	festivo
亲切、温存地	accarezzevole	哀痛地	flebile
热情、冲动地	affettuoso	猛烈地	fiero
激动、不安地	agitato	清新地	fresco
进行曲风格	all'marcia	如葬礼地	funebre
可爱地	amabile	狂暴地	furioso
柔情地	amoroso	诙谐地	giocoso
生动、活泼地	animato	华丽地、壮丽地	grandioso
热情地	appassionato	优美地	grazioso
辉煌地	brillante	激烈地、冲动地	impetuoso
滑稽地	buffo	纯洁地	innocente
如歌地	cantabile	哭泣地	larmoso
幻想地	capriccioso	悲伤地	leggiero
柔情地	con amore	轻巧地	lugubre
有活力地	con anima	阴郁地	martiale
富有生气地	con brio	进行曲风格	mesto
温柔地、柔和地	con dolcezza	忧郁地	pastorele
悲痛地	con dolore	田园风味地	pomposo
有表情地	con espressione	壮丽地、光辉地	quieto
热情地	con fuoco	平静地	rustico
优美地	con grazio	乡村风味地	soavemente
活跃地	con moto	柔和地	sonore
有生气地	con spirito	嘹亮地	strepitoso
柔和地、温柔地	dolce	喧哗地	tranquillo
悲哀地	dolente	恬静地	

七、常用变音记号

用以表示将基本音级升高或降低的记号称为变音记号。

- (1) 升记号 (♯) : 表示将基本音级升高一个半音，在原品格上右移（升高）一格；
- (2) 降记号 (♭) : 表示将基本音级降低一个半音，在原品格上左移（降低）一格；
- (3) 重升记号 (𝄪) : 表示将基本音级升高两个半音（即一个全音），在原品格上右移（升高）两格；
- (4) 重降记号 (𝄫) : 表示将基本音级降低两个半音（即一个全音），在原品格上左移（降低）两格；
- (5) 还原记号 (♮) : 表示将已升高或降低的音级还原。

变音记号在谱号后面时，称作调号，它对本行谱中所有同音名的音都生效；写在某小节某音符前面时，对本小节中所有同音名的音都生效。注意：变音记号写在音符左上角。

八、乐谱中的左、右手记号

左手手指	记 号	右手手指	记 号
食 指	1	拇 指	p
中 指	2	食 指	i
无 名 指	3	中 指	m
小 指	4	无 名 指	a
空 弦	0	小 指	ch

九、反复记号

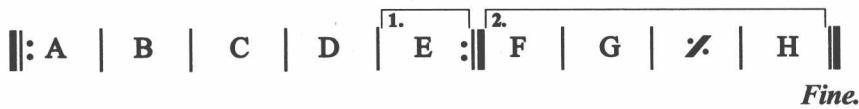
- (1) ||: :|| 将记号中间的内容进行反复。
- (2) **D.C.** —— 到此处再从头弹到标有 **Fine.** 或 ⊖ 的地方。
- (3) **D.S.** —— 到此处即反复到前面标有 ⊗ 的地方，再弹到标有 **Fine.** 的地方。
- (4) ⊗ —— 连续记号，从 **D.S.** 或后一个 ⊗ 处反复到这里后弹至结束。
- (5) ✕ —— 重复前面一小节内的音符。
- (6) ⊕ —— ⊕ —— 反复时跳过 “⊕” 之间的小节。
- (7) **Repeat and fade out** —— 反复弹并渐减音量，直到消失。
- (8) **Fine.** —— 乐曲到此结束。

谱例1

弹成：A→B→C→D→E→F→G→B→C→E

谱例2

弹成：A→B→C→D→E→A→B→C→D→F→G→G→H

十、怎样识六线谱

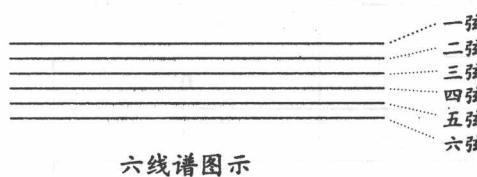
六线谱 (TAB) 是世界通用的吉他专用谱，它具有直观、通俗易懂、便于理解掌握等特点，因而被世界各著名音乐出版公司采用，成为学习吉他演奏必不可少的辅助工具。

六线谱是把乐曲在吉他指板上所处的弦和品位用六条线直观地记录下来的一种乐谱，较之简谱与五线谱，六线谱所记录的不是音符的音高，而是演奏中左手手指按弦的位置和右手拨 (扫) 弦的指法谱。六线谱与简谱或五线谱结合起来使用，不但可以记录乐音的音高、时值、节奏等要素，还可以记录弹奏方法，

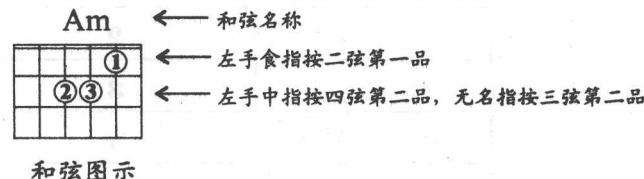
是一套比较完善的乐谱体系。

常见的六线谱由平行等距的六条线组成，分别对应吉他的六根琴弦（如下图左）。

和弦图记录左手所按和弦的指法和位置（如下图右）由六条纵向的平行线和若干条横向的平行线组成。六条纵向平行线从左至右分别代表吉他的六至一弦，横向平行线代表吉他的品格（柱）。

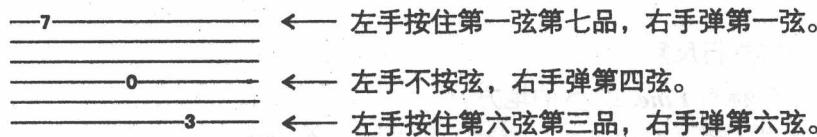
六线谱图示

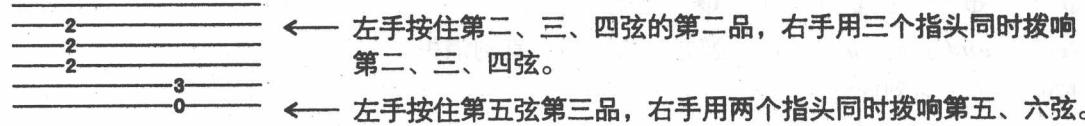
和弦图示

六线谱有以下几种常见记谱类型：

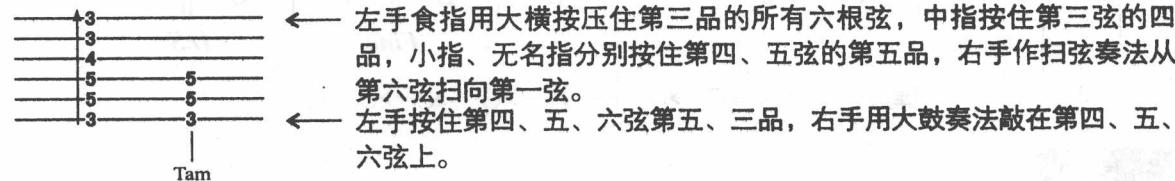
谱例1

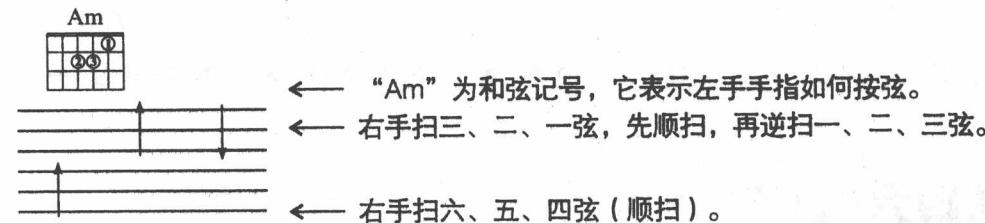
谱例2

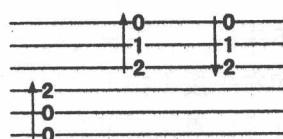
谱例3

谱例4

需要说明的是，谱例4多用于民谣吉他记谱，古典吉他多使用下列数字六线谱：

六线谱中记录的音符、休止符的时值长短关系和简谱是一致的，只是书写方式有所不同。现将两者对照如下：

全音符	二分音符	四分音符	八分音符	十六分音符	三十二分音符
六线谱					
简 谱	5 — — —	5 —	5	5	5

连续的八分音符、十六分音符、三十二分音符的记谱方法如下：

四个八分音符	四个十六分音符	四个三十二分音符
5 5	5 5 5 5	5 5 5 5

六线谱与简谱的休止符对照如下：

全休止符	二分休止符	四分休止符	八分休止符	十六分休止符	三十二分休止符
0 0 0 0	0 0	0	0	0	0

休止符一般不连写，如：记谱时两个八分休止符可以用一个四分休止符表示，四个十六分休止符也可用一个四分休止符表示，因为它们之间的时值是相等的。

$$\underline{0 \ 0} = 0 \quad \underline{\underline{0 \ 0 \ 0 \ 0}} = 0$$

十一、音名与唱名

简谱是用七个阿拉伯数字1、2、3、4、5、6、7作为基本音（级）来表示音的高低及其相互关系的，这七个音我们一般称为“简谱唱名”，用字母标记为do、re、mi、fa、sol、la、si，分别与汉字哆、唆、咪、法、梭、拉、西的普通话发音基本一致（见下表）。

音符	1	2	3	4	5	6	7
音名	C	D	E	F	G	A	B
唱名	do	re	mi	fa	sol	la	si

显然，单用这七个音来记录歌曲是不够的，还需要用到一些更高或更低的音。表示高音的方法是在音符上方加上实心小黑圆点，如 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ ；表示低音的方法是在音符下方加上实心小黑圆点，如 $\dot{1}$ 、 $\dot{2}$ 、 $\dot{3}$ （小圆点只改变音的高低，其唱名是不变的）。这样，包括七个基本音在内，我们便可以用许多不同高低的音来记录乐音了。这些音可分为不同的音组，如下所示：

加在音符下面的小黑圆点叫低音点，表示该音唱（奏）要低一个八度。如需要记录比低音组更低的音，还可再加一个低音点（称为倍低音），如 $\ddot{1}$ 、 $\ddot{2}$ 、 $\ddot{3}$ 。加在上面的小黑圆点叫高音点，表示该音要唱（奏）高一个八度。如需要记录比高音组更高的音，也可再加一个高音点（称为倍高音），如 $\dot{\dot{1}}$ 、 $\dot{\dot{2}}$ 、 $\dot{\dot{3}}$ 。

从“1”开始，按音的高低顺序排到高音组的“ $\dot{1}$ ”，我们称之为“音阶”。音阶能清楚地表示出各音之间的相对高低关系尤其是相邻两音之间的音高距离。需要指出的是，音与音之间的音程关系不全都是一样的，其中“3”与“4”、“7”与“1”之间为半音关系，其余相邻的两音之间为全音关系。“半音”是音与音之间的最小距离，两个半音等于一个全音。如下所示：

十二、五线谱知识

1.五线谱

五线谱由记载音符的五条横向平行线及有关符号组成。五条平行横线之间所形成的四个间，都用来记录音的高低，当记录的音符超出其范围时，采用上加线（间）和下加线（间）的方法记谱。每条“线”或“间”便是一个音的位置，它们都有各自的名称。

2.谱号

谱号是一种确定五线谱音高位置的符号。在古典吉他的乐谱中，最常用的谱号有两种，即高音谱号与低音谱号。

高音谱号（）：用来指示高音区，由于记在五线谱的第二线上（即G音的位置），又叫G谱号。

低音谱号（）：用来指示低音区，由于记在五线谱的第四线上（即F音的位置），又叫F谱号。

3.谱表

把谱号记在五条横线的左端，便构成谱表，例如：

